expressionismo

1905 - 1914

Ensaios sobre o Expressionismo:

- Whilhem Worringer. Abstracción y naturaleza (1908).
- Whilhem Worringer. A essência do estilo gótico (1911).
- Herwarth Walden. Artigos na revista Der Sturm.

Fase inicial: de 1885-1900

- Van Gogh, Ensor, Hodler, Munch
- Descobrimento das artes exóticas (precolombiana, polinésia, oriental....)
- Revalorização de pintores como Grünewald, El Greco
- Exaltação da arte gótica
- Influência da filosofia de Nietzsche

Pesquisar as obras desses artistas.

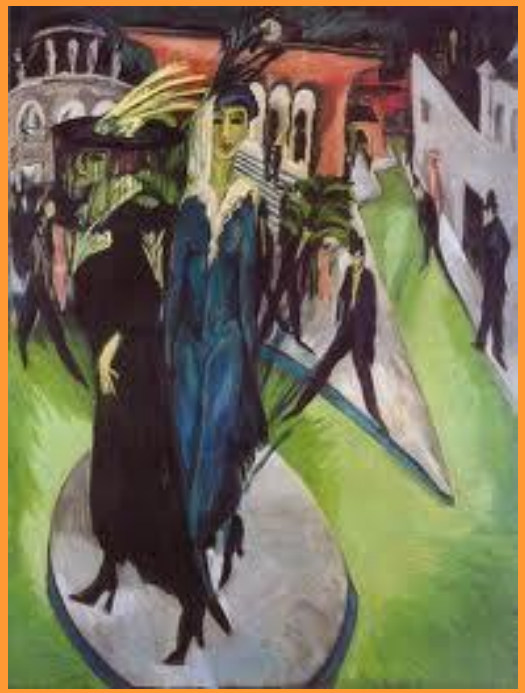
Principais movimentos:

- *Die Brücke* (A Ponte): de 1905 a 1913
- *Der Blaue Reiter* (O Cavaleiro Azul): de 1911 a 1914

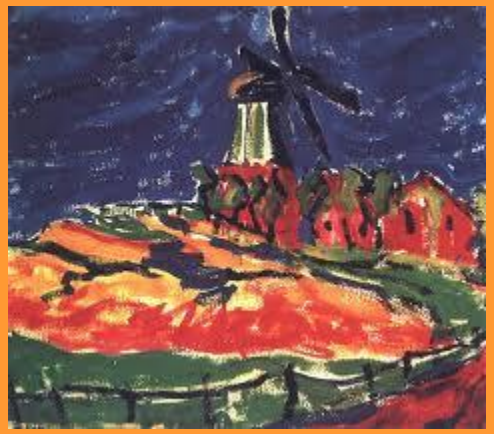
DIE BRÜCKE (A PONTE)

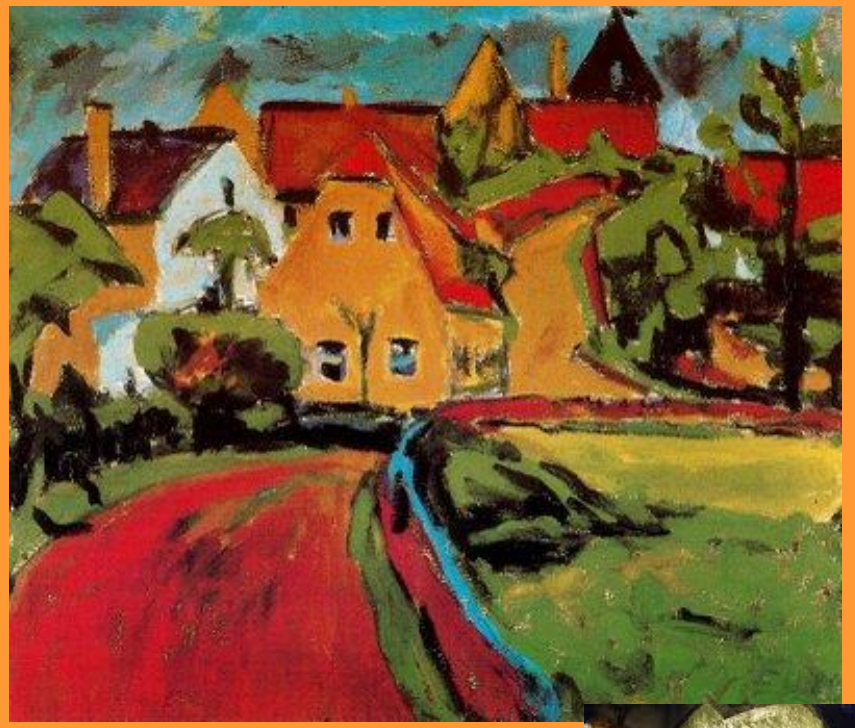
- Grupo formado em 1905 em Dresde
- Artistas: Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Erich Heckel (1883-1970), Fritz Bleyl e Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976)
- Em 1906, ingressam Max Pechstein e Emil Nolde (1867-1956)
- Em 1910, Otto Mueller (1874-1930)
- Escultor Ernst Barlach (1870-1938)

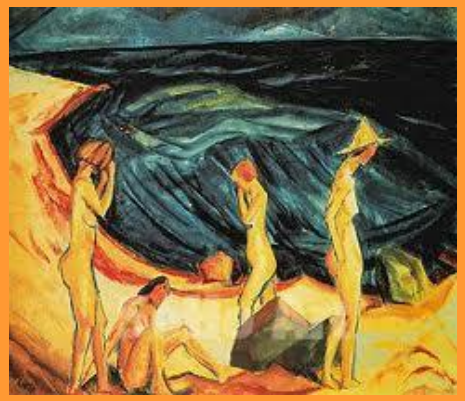
Ernst Ludwig Kirchner



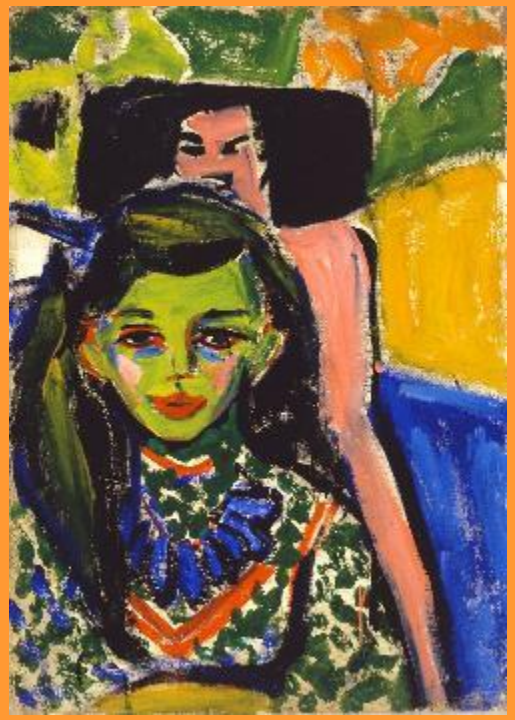
Erich Heckel



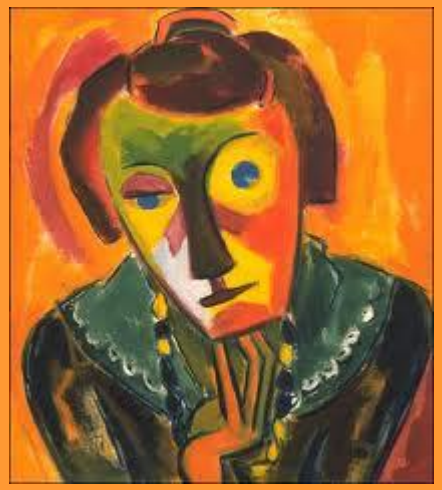




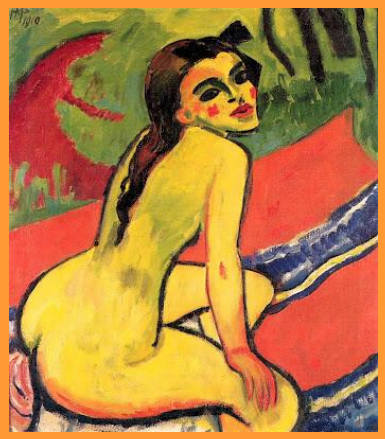
Fritz Bleyl

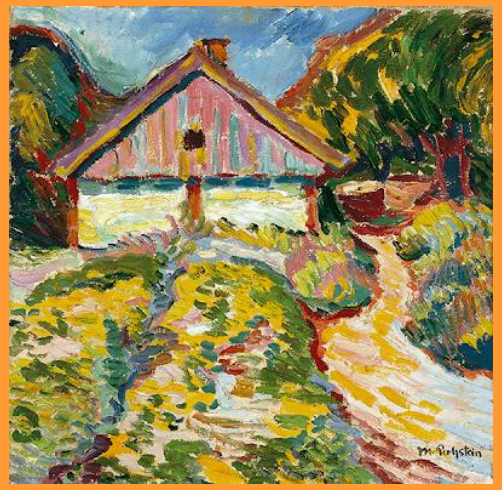


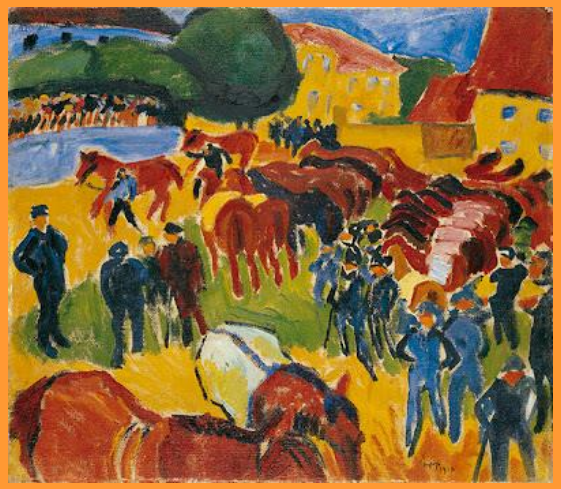
Karl Schmidt-Rottluff

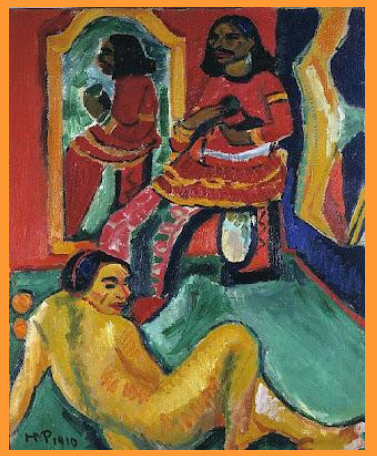


Max Pechstein



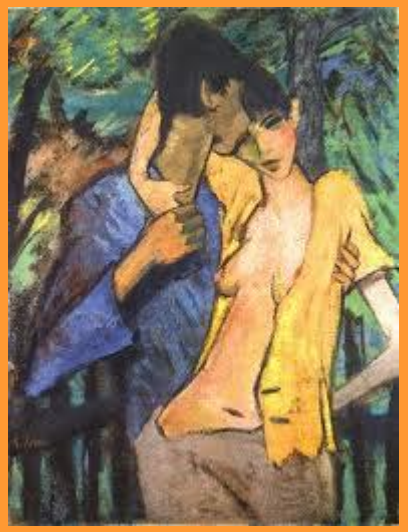


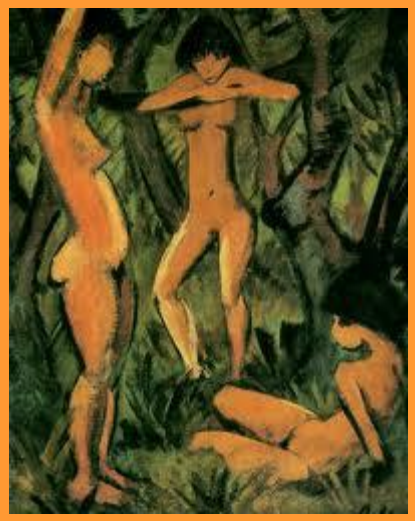


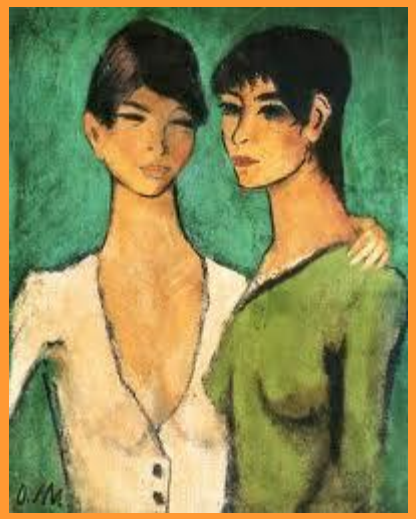


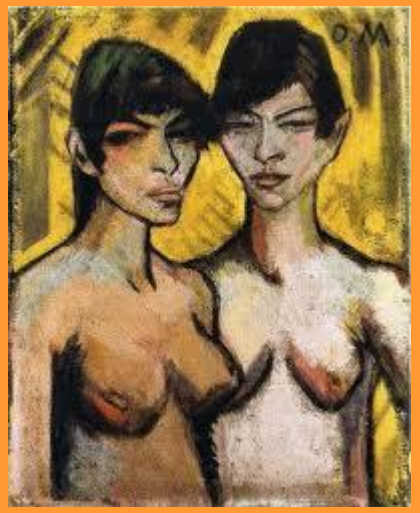
Emil Nolde

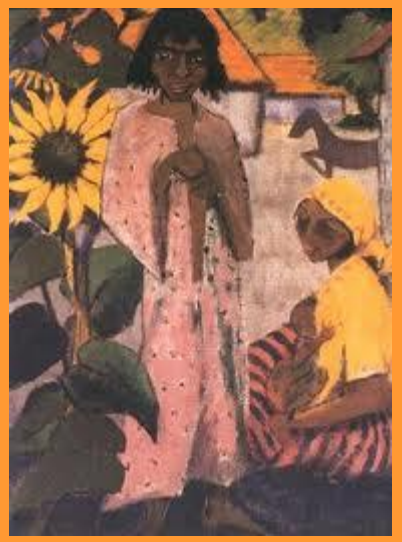
Otto Mueller



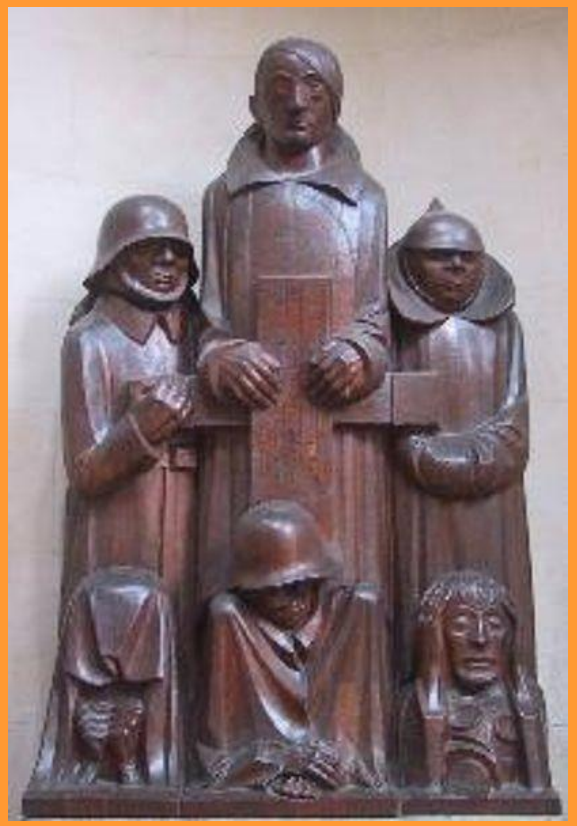








Ernest Barlach



Contexto:

- Alemanha confusa
- Academismo estimulado pelo ambiente conservador
- Impressionismo fraco, simbolismo e pré-expressionismo (Secessão de Munique)

Die Brücke

- Reunião para fazer frente ao Impressionismo
- Exceção a Cézanne (respeitado)

Características

- Não tem um programa limitador definido
- Caracteriza-se por uma concepção antiburguesa da sociedade
- Críticos ferozes desta sociedade
- Sarcásticos
- Destruidores das falsas seguranças e alegrias humanas
- Temática: paisagens visionárias e figuras humanas vencidas
- Cores puras, vivas, com contrastes violentos (aproximação dos fauves)

ERNST LUDWIG KIRCHNER
Aschaffenburg, 1880 – Wildboden, 1938

- Depois de estudar arquitetura, dedicou-se a pintura e foi um dos fundadores do grupo Die Brücke.

KIRCHNER, Ernst Ludwig. *Cinco Mulheres na Rua* (1913). Museu Wallraf-Richartz, Colônia.

ERICH HECKEL
Döbeln, 1883 - 1970

- Estudante de arquitetura em Dresde, manteve-se fiel a um estilo expressionista lírico, de acordo com os princípios do grupo Die Brücke.

HECKEL, Erich. *Primavera em Flandres* (1916). Museu Karl-Ernst-Osthaus, Hagen.

KARL SCHMIDT-ROTTLUFF

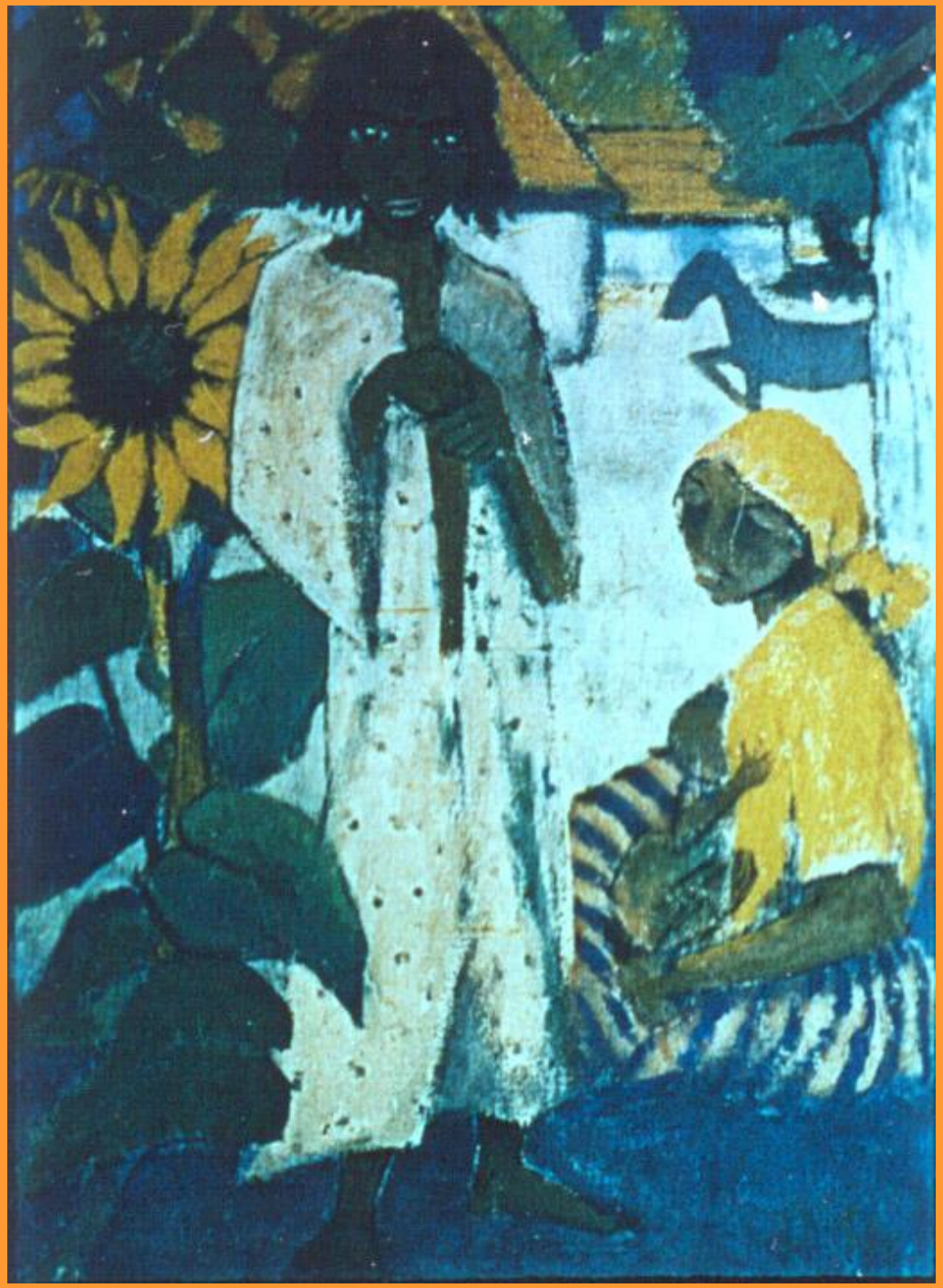
- Seus estudos no Instituto Técnico Superior de Dresde permitiram conhecer outros artistas com os quais fundou o movimento.

Karl Schmidt-Rottluff

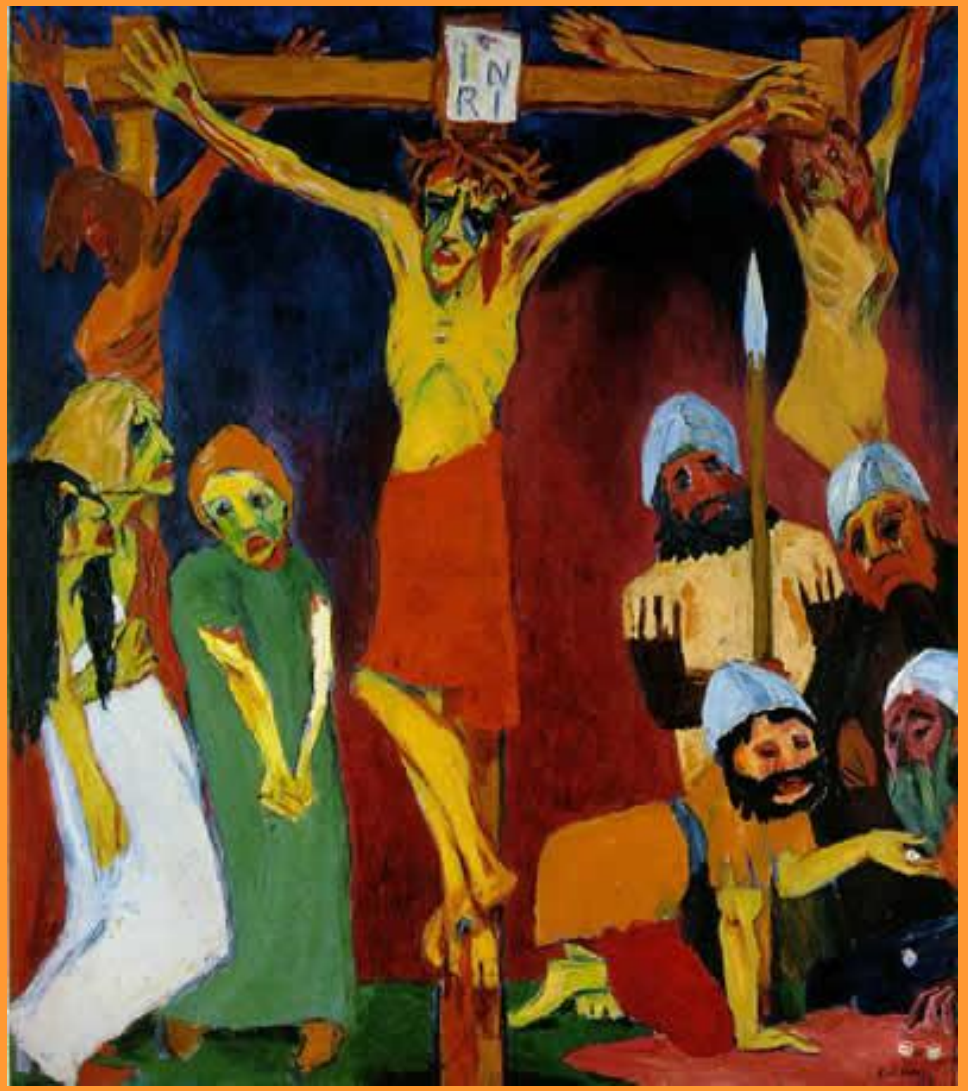
OTTO MUELLER
Liebau, 1874 – Breslau, 1930

- Foi o último dos artistas que ingressou no grupo Die Brücke, em 1911, por meio da amizade com Heckel, com o qual sua obra tem pontos em comum.

MUELLER, Otto. Zíngaros e girassol (1927). Museu Saarland, Sarrebruck.



Emil Nolde



Die Brücke dissolve-se em 1913

- Der Blaue Reiter já havia iniciado a pesquisa em sentido não-figurativo

DER BLAUE REITER (O CAVALEIRO AZUL)

- De 1908 a 1910 Kandinsky propaga suas idéias:

  - a influência Mediterrânea, através dos séculos no povo nórdico, introduziu o culto da imagem, como possibilidade de serenidade frente a um cosmos confuso e hostil.

  - com isso, consegue privar o objeto de sua condição caótica, para elevá-lo a seu valor absoluto.

Der Blaue Reiter

- Auto denominaram-se
- Em 1911 reuniram-se em Munich
- Gosto pela cor azul, cavalos como tema e certo fundo místico
- Artistas: Kandinsky, Franz Marc, Kubin, Macke, Münter

WASSILY KANDINSKY
Moscou, 1866 – Neuilly, 1944

- De vocação tardia, estuda na Academia de Munique (1896-1908), viaja pelo Mediterrâneo e se abre para as correntes modernas. Vive em Munique, onde realiza suas atividades dentro da corrente expressionista.

KANDINSKY,

FRANZ MARC
Munique, 1880 – Verdun, 1916

- Seu período mais importante foi aquele em que conhece a Kandinsky e a Macke, quando evolui do naturalismo ao expressionismo, para passar ao final de sua vida a um simbolismo cromático-lírico.

FRANZ MARC, *The Yellow Cow,* 1911; Oil on canvas, 140.5 x 189.2 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York

AUGUST MACKE
Meschede, 1887 – Campagne, 1914

- Formado na Academia de Dusseldorf, a partir de 1907 é influenciado pelo pós-impressionismo, fauvismo e pelo primeiro cubismo, para evoluir em direção à especulação cromática.

AUGUST MACKE, *Girls Under Trees*, 1914, Staatsgalerie Moderner Kunst (State Gallery for Modern Art), Munich

KUBIN

MÜNTER, Gabrielle. Retrato, 1909

NOVA ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS

- De onde sai o Der Blaue Reiter
- Artistas: Jawlensky, Erbslön
- Também Kokoschka e Rohlfs

ALEXEI JAWLENSKY
Torschak, 1864 – Wiesbaden, 1941

- Estudante nas Academias de São Petersburgo e Monique, seu expressionismo é o dos primeiros momentos, com tendência a uma utilização fauve da cor.

JAWLENSKY, Alexei Von. Senhora com Chapéu Azul (1911-1912). Städtisches Museu, Monique.

Erbslön, Adolph, 1919

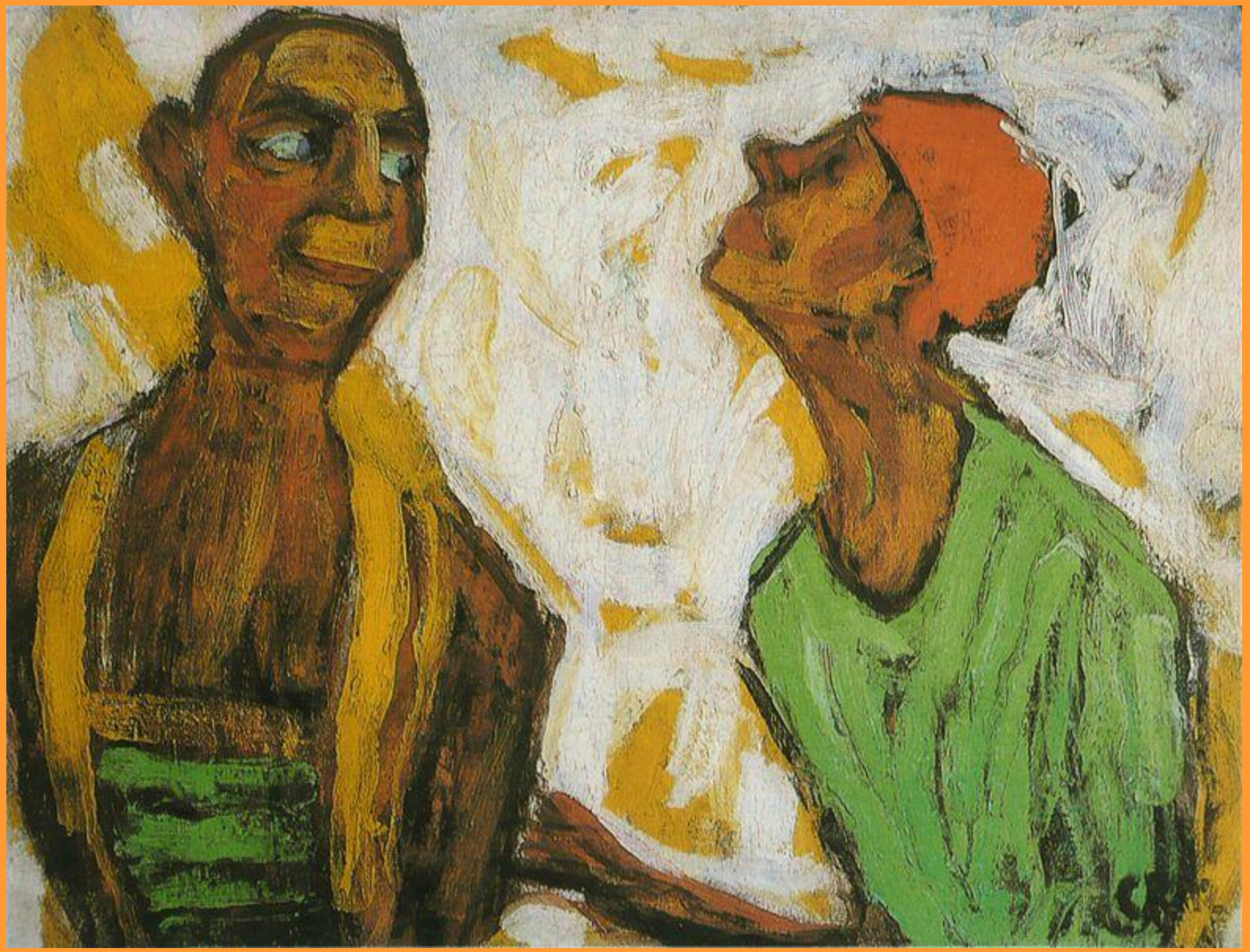
OSKAR KOKOCHKA
Pöchlarn, 1886 - ?

- Formado dentro do Jugendstil vienês, participa do expressionismo com uma concepção pessoal, aberta a influências externas.

KOKOSCHKA, Oscar. *Duplo Retrato* (1912). Coleção particular, Hamburgo.

CHRISTIAN ROHLFS
Niendorf, 1849 – Hagen, 1938

- Estudante da Academia de Weimar, com um estilo impressionista que utiliza em grande parte de sua vida, em torno de 1910 se converte ao expressionismo.



Neue Sachlichkeit

- Neue Sachlichkeit (nova objetividade)
- Menos engajada à problemática social, agudizada pela derrota na guerra
- Quer apresentar uma imagem atrozmente verdadeira da sociedade alemã do pós-guerra, sem idealismo ou misticismo da boa pintura

Artistas:

- MAX BECKMANN (1884-1950)
- OTTO DIX (1891-1968)
- GEORGE GROSZ (1893-1959)

MAX BECKMANN,
Descendo da Cruz,
1917

OTTO DIX

GEORGE GROSZ